Estudo das cores PDF

Cores primárias, secundárias e terciárias, Quentes, frias, Harmonia, contraste, mistura e paletas.

https://desenharparainiciantes.blogspot.com/

Sumário

Vamos neste PDF explorar o estudo das coresCores primárias, secundárias e terciárias, quentes, frias, Harmonias, contrastes,misturas e paletas. Bons estudos! Qualquer dúvida pode entrar no site e enviar sua pergunta!
https://desenharparainiciantes.blogspot.com/

Imagem: Referência https://amzn.to/3BP4Q9B

Cores primárias, secundárias e terciárias

Na pintura, desenho e arte em geral a cor pode influenciar no sentimento, expressão e mensagem que você quer dar através de sua arte, vamos começar analisando conceitos básicos, as cores primárias, secundárias e terciárias. Para isso depois, podemos aprofundar em analise de harmonia, contraste e mistura de cores.

As **cores primárias** são o vermelho, o azul e o amarelo, temos muitos vermelhos, azuis e amarelos, mas sempre lembrando que essas são as primárias.

As cores Secundárias são a mistura dos primários, temos os verdes, laranjas e roxos. Dependendo do tipo de primárias que você escolher, ele reproduzirá um tipo diferente de secundárias. Por exemplo, um vermelho mais parecido com o roxo misturado com um azul mais para verde, isso me dará uma cor secundária muito diferente. Ou se você escolher um vermelho menos saturado ou com alta luminância também produzirá diferentes misturas de cores.

As cores **terciárias** são a mistura de uma cor primária com uma cor secundária.

Cores primárias, secundárias e terciárias

Imagem: Referência https://amzn.to/3BP4Q9B

Cores quentes e frias

Existe a teoria das cores quentes e cores frias, ou seja, na hora da composição, você precisa escolher as cores que mais combinam com a sua composição e criação, cores quentes mais vivas e brilhantes, e cores frias dão um aspecto mais silencioso e calmo, isso pode varias dependendo do contraste também, pois algumas cores próximas das outras pode variar depedendo de seu contraste.

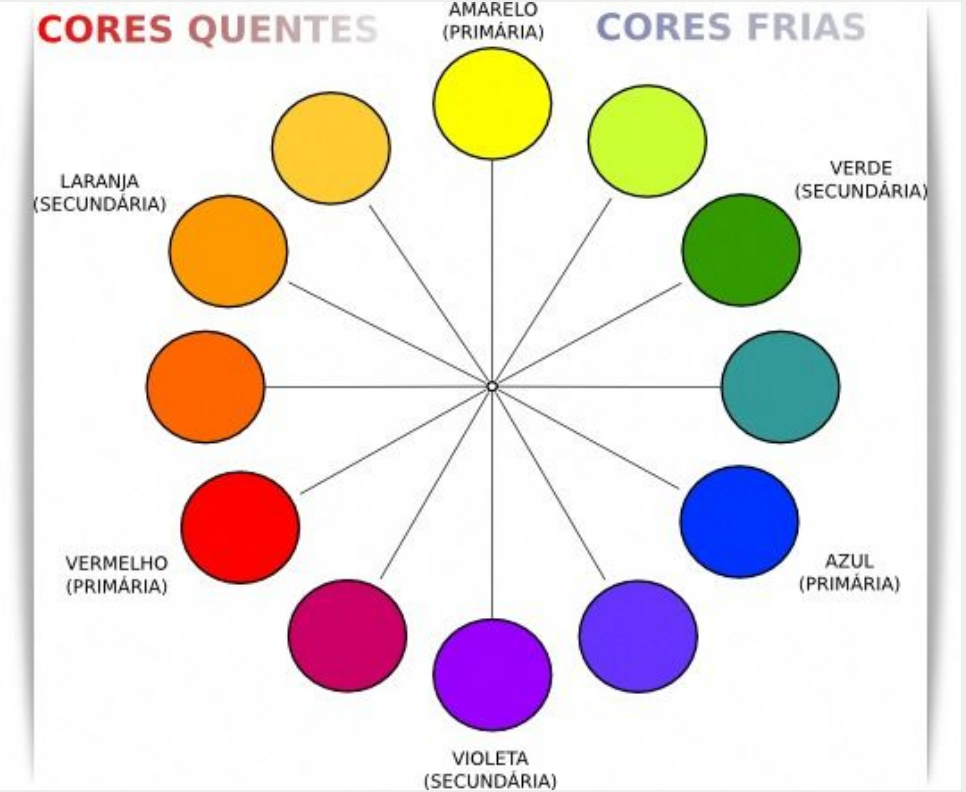


Imagem: Referênciai https://www.todamateria.com.br/cores-quentes/

Luz, sombra e contraste

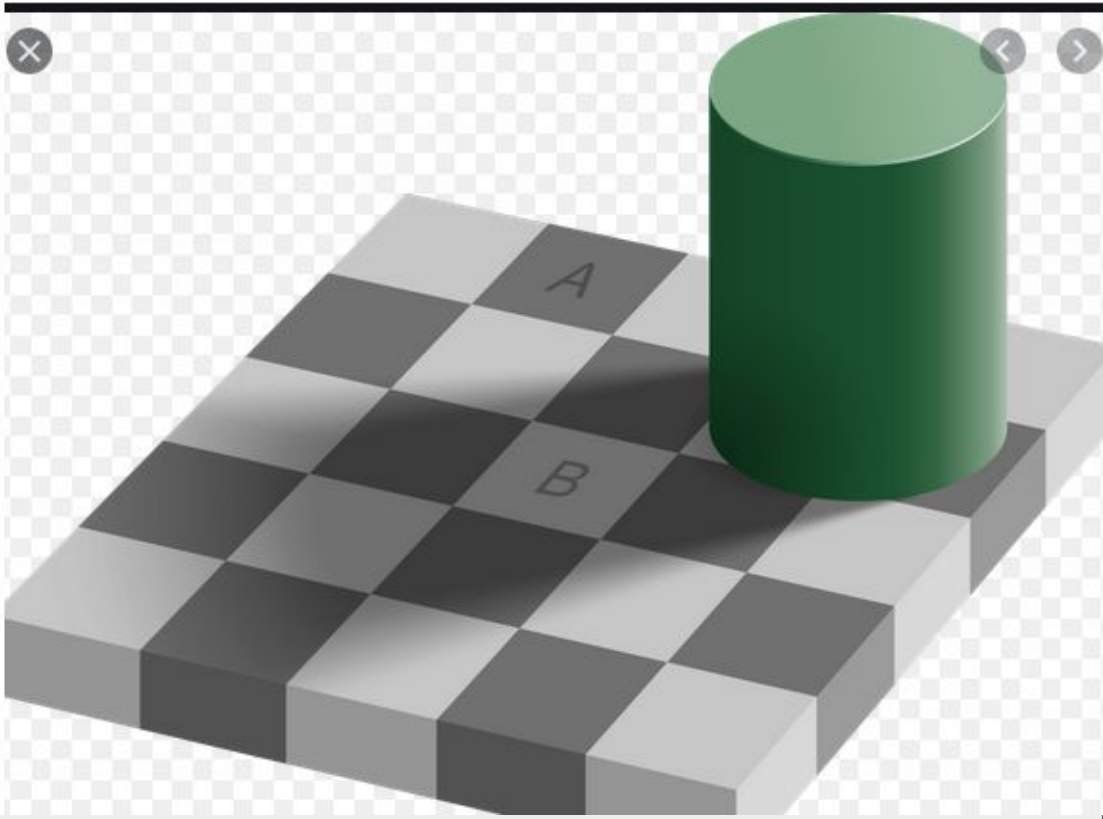
Existem alguns termos nos programas para pintura digital que nos refere a cor. Vamos ver algumas delas para entender também como os pigmentos funcionam.

A matiz seria a cor pura, se saturamos esta cor podemos deixar ela mais opaca e cinza, se mexermos na luminosidade quer dizer que vamos deixar ela mais escura ou clara.

Luz, sombra e contraste

Contraste

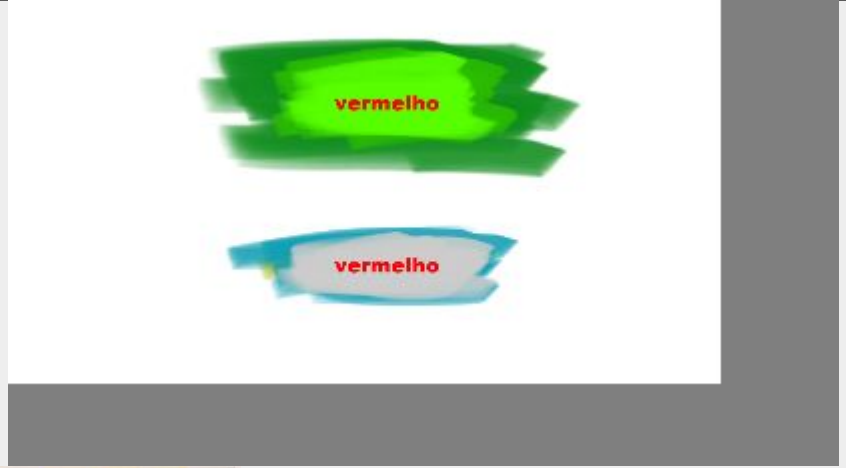
Temos na imagem ao lado um exemplo classico de contraste, o contraste vai mexer entre os espaços de luz e sombra, ajustando a imagem total para contrastar o claro e escuro. Na imagem ao lado a cor do cubo A e B são as mesmas porem nossa percecpção nos fazer crer que um é mais escuro. Porem o contraste ddo cubo A com o branco o lado faz parecer mais escuro. Enquanto o B os cubos escuros dos lados



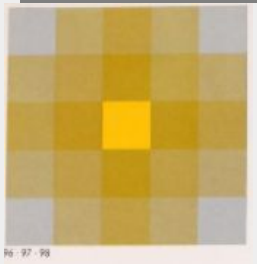
Luz, sombra e contraste

Um exemplo de contraste é o verde com vermelho, na imagem olhando de longe o vermelho com verde parece mais escuro, mais contrastado. Porém é a mesma cor de vermelho.

Analisando isto mais tarde, no intermediário poderemos combinar cores ao invés de usar preto e branco sempre.



Contraste de extensão



Contraste de saturação

Imagem: Referência https://amzn.to/3BP4Q9B

Luz, sombra e contraste

Um exemplo de contraste é o verde com o vermelho; na imagem, olhando à distância, o vermelho com o verde parece mais escuro, mais contrastado. Mas é o mesmo vermelho.

Olhando para isso mais tarde, no meio seremos capazes de combinar cores em vez de usar preto e branco o tempo todo.

Você pode usar contraste para criar sua pintura também, se você ver na cor vermelha na imagem acima vemos que o vermelho ficou um pouco escuro, então você pode usar o contraste para usar como sombras por exemplo, e as partes claras iriam ser esverdeado.

Harmonia e combinação de cores

Analisando a roda de cores podemos ver a posição das cores e se basear nela para extrairmos combinações, você pode entrar no site Color Adobe para já analisar algumas combinações mas pode também se basear na imagem abaixo para poder fazer as suas harmonias.

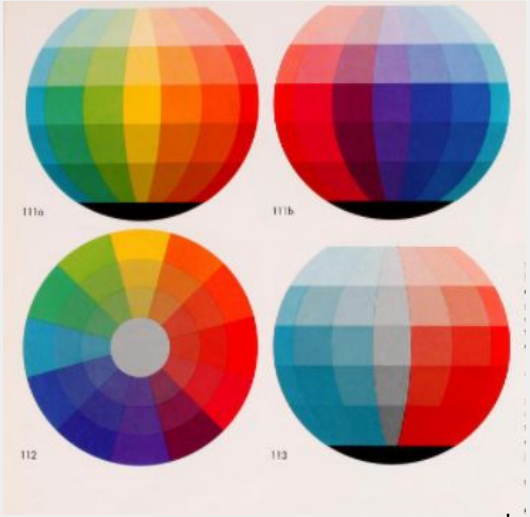


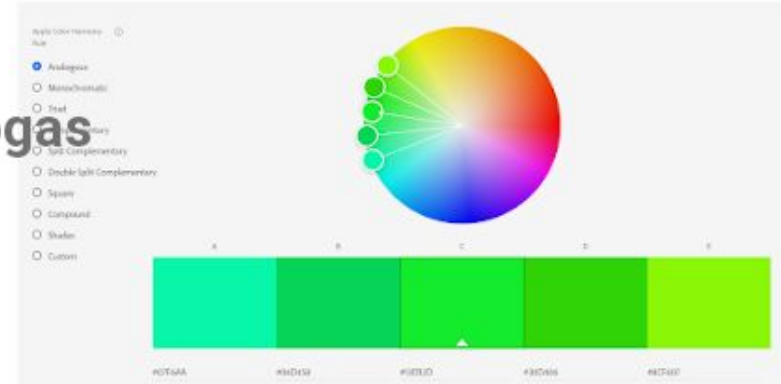
Imagem: Referência https://amzn.to/3BP4Q9B

Na imagem ao lado temos a roda de cores, vista como uma esfera, podemos ver a luminosidade da cor e as cores puras.

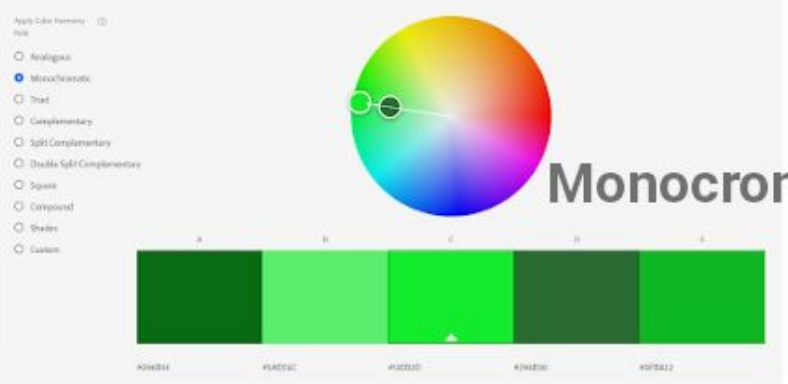
Harmonia e combinação de cores

combinação de cores

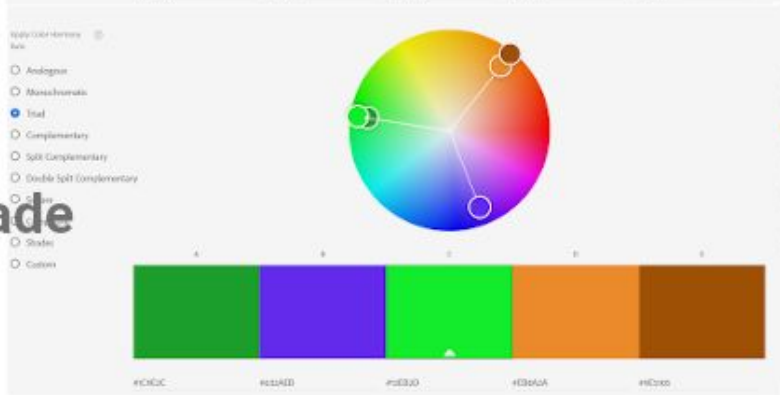
Analogas



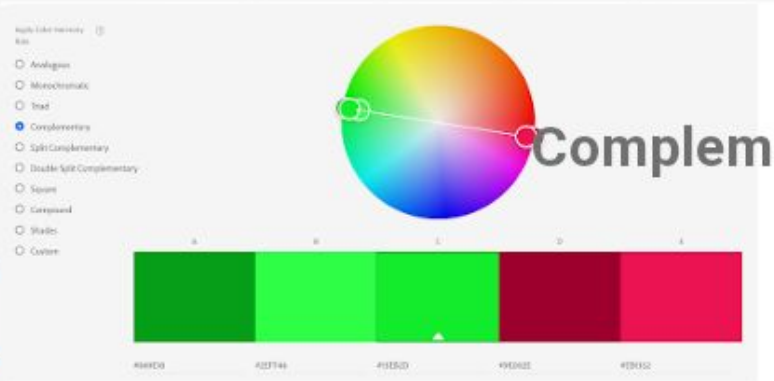
Monocromatica



Triade



Complementares



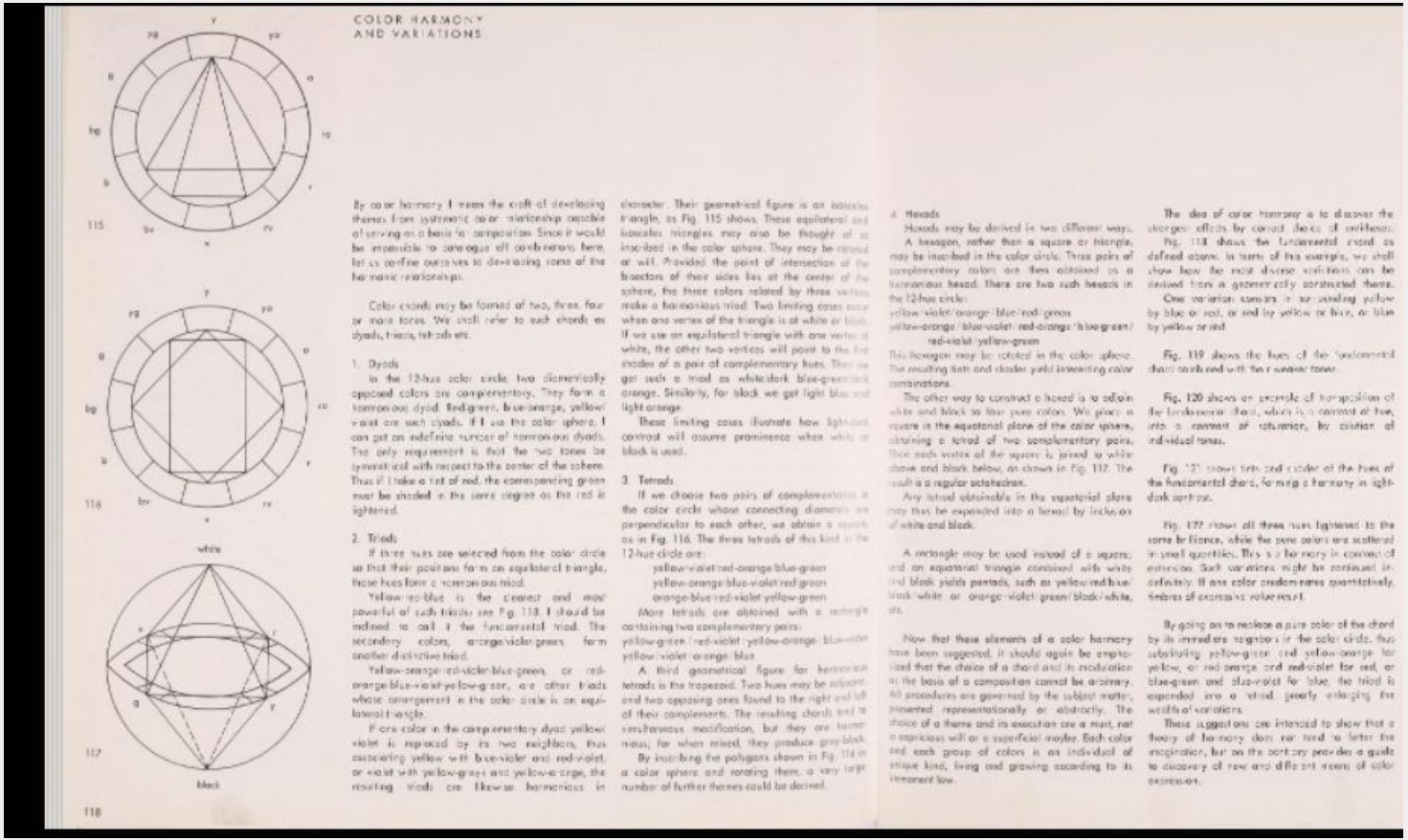
Harmonia e combinação de cores

Se verificarmos no círculo complementar se misturarmos os dois complementares teremos um cinza, dessa forma você pode usar para perspectiva aérea, já que o fundo seria acinzentado e a cor do primeiro plano seria a cor forte.

A tríade usará um triângulo dentro do círculo, dando as cores para trabalhar, a tétrade usará um quadrado dentro do círculo, etc ...

As formas quadrado, retângulo, hexágono, triângulo e outras estão relacionadas com a roda de cores dando-nos ideias de combinação de cores para usar.

Harmonia e combinação de cores



COLOR HARMONY
AND VARIATIONS

115

116

white

117

black

118

By color harmony I mean the craft of developing themes from systematic color relationships possible of serving as a basis for composition. Since it would be impossible to catalogue all combinations here, let us confine ourselves to developing some of the harmonic relationships.

Color chords may be formed of two, three, four or more tones. We shall refer to such chords as dyads, triads, tetrads etc.

1. Dyads

In the 12-hue color circle, two diametrically opposed colors are complementary. They form a harmonious dyad. Red-green, blue-orange, yellow-violet are such dyads. If I use the color sphere, I can get an indefinite number of harmonious dyads. The only requirement is that the two tones be symmetrical with respect to the center of the sphere. Thus if I take a tint of red, the corresponding green must be shaded in the same degree as the red is lightened.

2. Triads

If three hues are selected from the color circle so that their positions form an equilateral triangle, these hues form a harmonious triad.

Yellow-red-blue is the clearest and most powerful of such triads; see Fig. 113. I should be inclined to call it the fundamental triad. The secondary colors, orange-violet-green, form another distinctive triad.

Yellow-orange-red-violet-blue-green, or red-orange-blue-violet-yellow-green, are other triads whose arrangement in the color circle is an equilateral triangle.

If one color in the complementary dyad yellow-violet is replaced by its two neighbors, thus associating yellow with blue-violet and red-violet, or violet with yellow-green and yellow-orange, the resulting triads are likewise harmonious in character. Their geometrical figure is an isosceles triangle, as Fig. 115 shows. These equilateral and isosceles triangles may also be thought of as inscribed in the color sphere. They may be rotated at will. Provided the point of intersection of the bisectors of their sides lies at the center of the sphere, the three colors related by three vertices make a harmonious triad. Two limiting cases occur when one vertex of the triangle is at white or black. If we use an equilateral triangle with one vertex at white, the other two vertices will point to the first shades of a pair of complementary hues. Thus we get such a triad as white-dark blue-green-dark orange. Similarly, for black we get light blue and light orange.

These limiting cases illustrate how light-dark contrast will assume prominence when white or black is used.

3. Tetrads

If we choose two pairs of complementaries in the color circle whose connecting diameters are perpendicular to each other, we obtain a square, as in Fig. 116. The three tetrads of this kind in the 12-hue circle are:

yellow-violet-red-orange-blue-green
yellow-orange-blue-violet-red-green
orange-blue-red-violet-yellow-green

More tetrads are obtained with a rectangle containing two complementary pairs:

yellow-green / red-violet / yellow-orange / blue-violet
yellow / violet / orange / blue

A third geometrical figure for harmonious tetrads is the trapezoid. Two hues may be adjacent, and two opposing ones found to the right and left of their complements. The resulting chords lend to simultaneous modification, but they are harmonious; for when mixed, they produce grey-black.

By inscribing the polygons shown in Fig. 114 in a color sphere and rotating them, a very large number of further themes could be derived.

4. Hexads

Hexads may be derived in two different ways.

A hexagon, rather than a square or triangle, may be inscribed in the color circle. Three pairs of complementary colors are then obtained as a harmonious hexad. There are two such hexads in the 12-hue circle:

yellow / violet / orange / blue / red / green
yellow-orange / blue-violet / red-orange / blue-green / red-violet / yellow-green

This hexagon may be rotated in the color sphere. The resulting tints and shades yield interesting color combinations.

The other way to construct a hexad is to obtain white and black as four pure colors. We place a square in the equatorial plane of the color sphere, obtaining a tetrad of two complementary pairs. Then each vertex of the square is joined to white above and black below, as shown in Fig. 117. The result is a regular octahedron.

Any tetrad obtainable in the equatorial plane may thus be expanded into a hexad by inclusion of white and black.

A rectangle may be used instead of a square; and an equatorial triangle combined with white and black yields pentads, such as yellow-red-blue-black-white or orange-violet-green-black-white, etc.

Now that these elements of a color harmony have been suggested, it should again be emphasized that the choice of a chord and its modulation as the basis of a composition cannot be arbitrary. All procedures are governed by the subject matter, presented representationally or abstractly. The choice of a theme and its execution are a must, not a capricious will or a superficial maybe. Each color and each group of colors is an individual of unique kind, living and growing according to its inherent law.

The idea of color harmony is to discover the strongest effects by correct choice of antitheses.

Fig. 118 shows the fundamental chord as defined above. In terms of this example, we shall show how the most diverse variations can be derived from a geometrically constructed theme.

One variation consists in surrounding yellow by blue or red, or red by yellow or blue, or blue by yellow or red.

Fig. 119 shows the hues of the fundamental chord each combined with their nearest tones.

Fig. 120 shows an example of juxtaposition of the fundamental chord, which is a contrast of hue, into a contrast of saturation, by dilution of individual tones.

Fig. 121 shows tints and shades of the hues of the fundamental chord, forming a harmony in light-dark contrast.

Fig. 122 shows all three hues lightened to the same brilliance, while the pure colors are scattered in small quantities. This is a harmony in contrast of extension. Such variations might be continued indefinitely. If one color predominates quantitatively, timbres of expressive value result.

By going on to replace a pure color of the chord by its immediate neighbors in the color circle, thus substituting yellow-green and yellow-orange for yellow, or red-orange and red-violet for red, or blue-green and blue-violet for blue, the triad is expanded into a tetrad, greatly enlarging the wealth of variations.

These suggestions are intended to show that a theory of harmony does not tend to foster the imagination, but on the contrary provides a guide to discovery of new and different means of color expression.

Imagem: Referência https://amzn.to/3BP4Q9B

Mistura de cores

Você pode usar o triângulo para entender a mistura de cores, como você pode ver na imagem abaixo, você vai encontrar as cores misturadas, abaixo do amarelo, você tem o verde e o laranja e no meio a cor mista como nas outras cores abaixo.

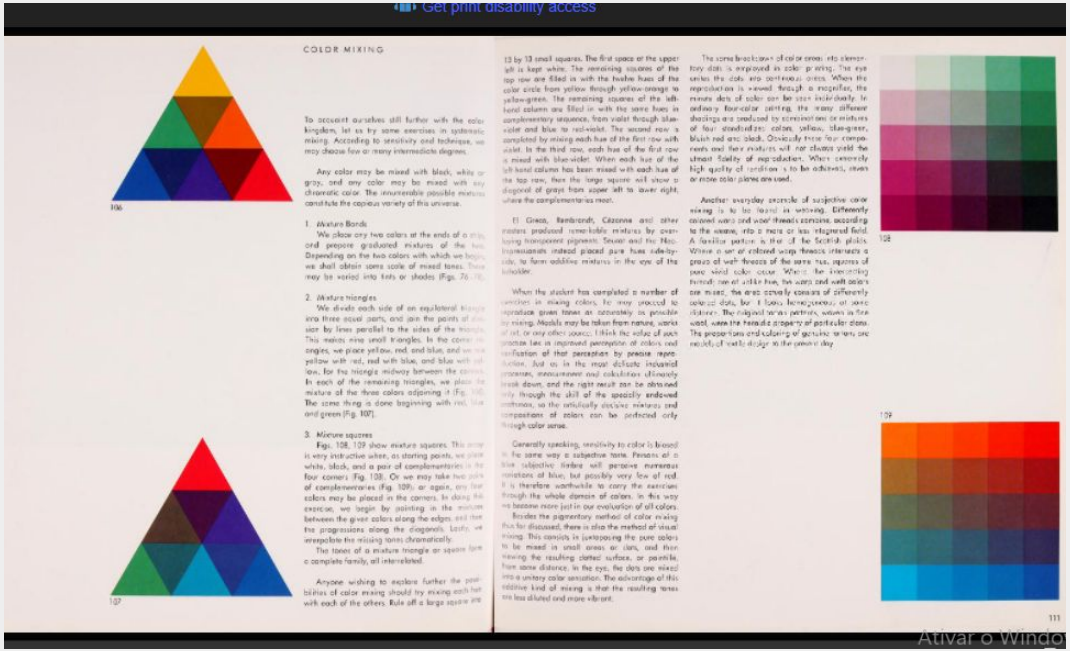


Imagem: Referência https://amzn.to/3BP4Q9B

Mistura de cores

Na forma quadrada para fazer a mistura, você escolhe 2 complementos e mistura com branco e preto para obter os valores, e então você pode misturar o resto do quadrado,

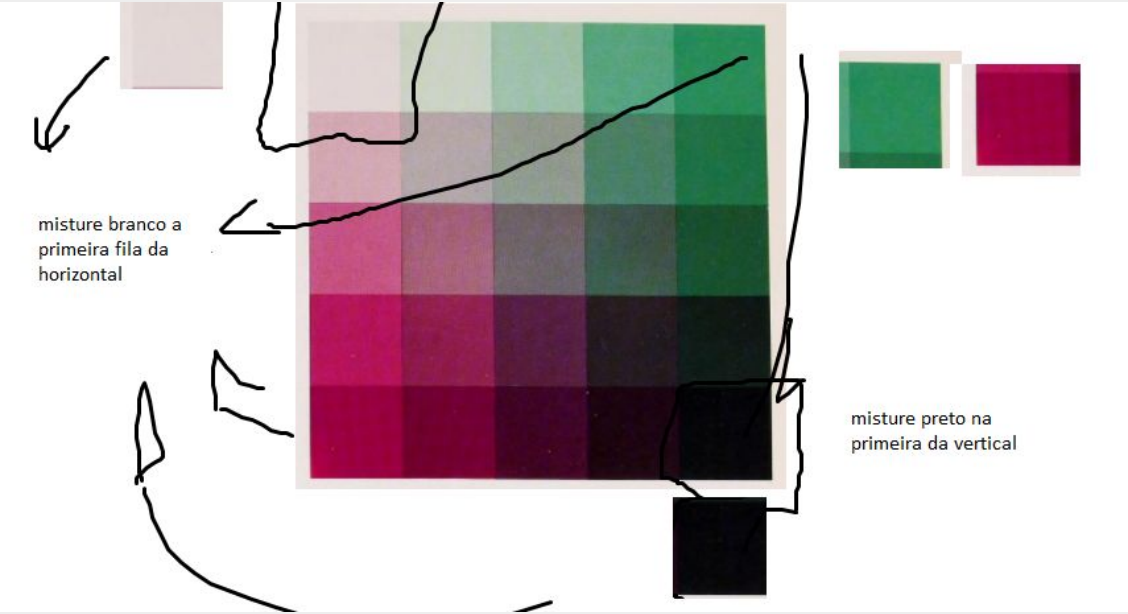


Imagem: Referência https://amzn.to/3BP4Q9B

Mistura de cores

Sempre misture as cores que você está usando para ver alguns valores de escuro, valores de cinza e valores de luz. Se necessário, você pode usar branco e preto para obter algumas cores escuras. Mas tente encontrar na mistura os valores claros e escuros.

Imagem: Referência https://amzn.to/3l7p3AZ

Mistura de cores

Às vezes você verá muito do termo monocromático na pintura, Len Hend em sua primeira aula explica que monocromático ou monocolor se refere a uma cor e branco, então para pintar uma imagem monocromática, você precisará de uma cor, por exemplo, azul e branco, com as misturas você pode criar luminosidade, partes claras e escuras criando assim o contraste da pintura, bem como diferentes matizes. Aula de Pintura Fácil de Seguir - aulas de pintura (paintwithlen.com) São 34 aulas gratuitas, aproveite e faça este curso também!

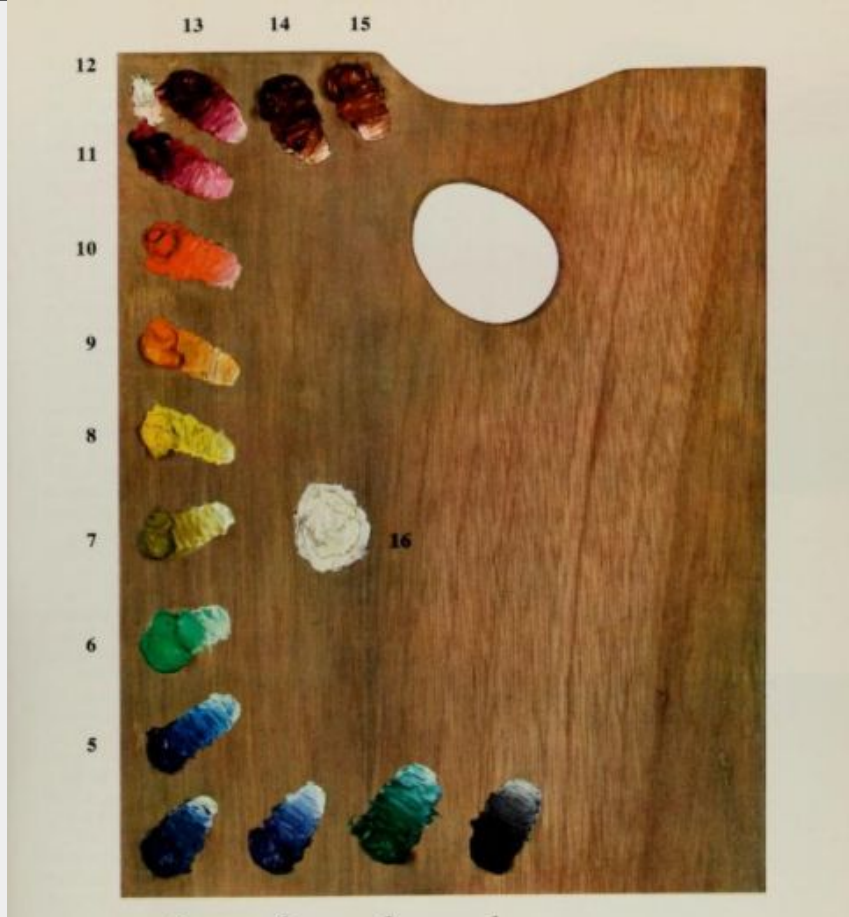
Imagem: Referência https://paintwithlen.com/painting-lessons/

Lista de cores

Segue algumas cores que existem no mundo da pintura usados, específicas para paisagem, still life(natureza-morta) e outros tipos de pintura. Existem artistas que usam somente algumas cores básicas e vão misturando e usando para fazer as luzes e sombreados.

paleta inicial de Nordmark

Referencia: https://amzn.to/3l743u3



THE PALETTE SET UP WITH A FULL RANGE OF COLORS: 1. IVORY BLACK, 2. VIRIDIAN, 3. ULTRAMARINE BLUE, 4. COBALT BLUE, 5. CYAN BLUE, 6. PERMANENT EMERALD GREEN, 7. YELLOW OCHRE, 8. CADMIUM YELLOW, LIGHT, 9. CADMIUM YELLOW, DEEP, 10. CADMIUM RED, 11. ROSE MADDER, 12. FLAKE WHITE, 13. CRIMSON, 14. BURNT SIENNA, 15. VENETIAN RED, 16. ZINC WHITE.

Lista de cores

An introduction to painting flowers : form, technique, colour, light, composition by Harden, Elisabeth

Imagem: Referência https://amzn.to/2X3SlZ5

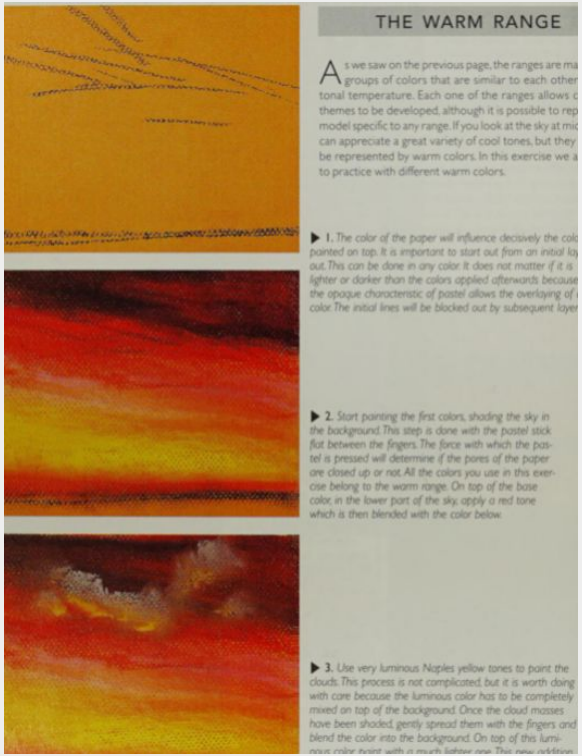
Lista de cores

▶ A color range is the harmony between a scale of colors. If you look at the pastel color palette, you can distinguish colors that can be grouped together according to temperature. One range, for example, could be the earth colors, which includes a great variety of tones.

The pastel color ranges can be very wide, and therefore it is advisable to use specialized ranges for different themes: seaviews, landscapes, portraits, etc.

◀ Other color ranges are the so called harmony ranges, which are composed of colors of the same family. For example, the cool colors are all the blues, greens, greeny yellows and violets. At the other end, the warm color range is made up of reds, reddish yellows and oranges.

Ativar o Windows



THE WARM RANGE

As we saw on the previous page, the ranges are ma groups of colors that are similar to each other tonal temperature. Each one of the ranges allows themes to be developed, although it is possible to rep model specific to any range. If you look at the sky at mi can appreciate a great variety of cool tones, but they be represented by warm colors. In this exercise we to practice with different warm colors.

▶ 1. The color of the paper will influence decisively the col painted on top. It is important to start out from an initial la out. This can be done in any color. It does not matter if it is lighter or darker than the colors applied afterwards becaus the opaque characteristic of pastel allows the overlaying of color. The initial lines will be blocked out by subsequent layer

▶ 2. Start painting the first colors, shading the sky in the background. This step is done with the pastel stick flat between the fingers. The force with which the pastel is pressed will determine if the pores of the paper are closed up or not. All the colors you use in this exercise belong to the warm range. On top of the base color, in the lower part of the sky, apply a red tone which is then blended with the color below.

▶ 3. Use very luminous Naples yellow tones to paint the clouds. This process is not complicated, but it is worth doing with care because the luminous color has to be completely mixed on top of the background. Once the cloud masses have been shaded, gently spread them with the fingers and blend the color into the background. On top of this lumi-

Referencia pastels for beginners by Asensio Cerver, Francisco https://amzn.to/2VmnBl9

Lista de cores

Oil painting, traditional and new
by Brooks, Leonard, 1911- https://amzn.to/3yRVvvU

Conclusão

Vimos então os conceitos básicos de cores, quando se trata de pintura e desenho. As cores primárias, secundárias e terciárias. Vimos os conceitos de matiz, saturação e luminosidade.

Vimos também a harmonia, que seria a combinação de cores, e que podemos fazer usando formas como o triangulo, quadrado, retangulo, hexagono etc, formando combinações, como análogas, tríades, tétrades, monocromática etc.. seguindo o círculo de cores.

Também exploramos o campo de mistura de cores, vimos que misturando as cores podemos ter mais possibilidade de harmonia, tonalidades e usar o contraste das cores a nosso favor também.

Fique ligado em nosso site, e na página de cores pois sempre estamos atualizando a página com novos conteúdos, se ficou alguma dúvida entre em contato pelo site também!!

Um forte abraço e boa pintura! https://desenharparainiciantes.blogspot.com/